08 Mars / Centre Pompidou / projection et discussion / XS: The Opera Opus

XS: The Opera Opus: An Operatic Transvaluation of No Wave Aesthetics
Projection et Discussion
Soirée modérée par Nicolas Ballet, attaché de conservation, collection nouveaux médias du Centre Pompidou Paris
08 Mars / 19h - 21h
Cinéma 2 / niveau −1 / en anglais
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de la présentation « "Who You Staring At?" Culture visuelle de la scène no wave des années 1970 et 1980 », du 1er février au 1er mai 2023. Espace des Collections film, vidéo, son et œuvres numériques, Musée, niveau 4. Commissaire Nicolas Ballet

Cette séance de projection et de discussion aborde l'opéra no wave en huit parties *XS: The Opera Opus* – conçu par l'artiste Joseph Nechvatal et le musicien Rhys Chatham entre 1984 et 1986 – afin d'étudier les différentes sources de création qui ont conduit à l'élaboration d'une pièce pluridisciplinaire, évoluant dans les scènes alternatives américaines des années 1980.

L'œuvre conceptuelle *XS* explore l'excès de l'accumulation d'armes nucléaires sous la présidence de Ronald Reagan. Les décors sont conçus par Joseph Nechvatal à partir de ses dessins agrandis et projetés sur scène à l'aide de diapositives 35 mm. Sa version finale et la plus complète, d'une durée de 90 minutes, consiste en trois soirées de spectacle intitulées *XS: The Opera Opus*, les 10, 11 et 12 avril 1986 au Boston Shakespeare Theater. Cette version se compose de trois chanteurs sopranos, quatre trompettes, six guitares électriques, une basse, une batterie et une chorégraphie conçue par Yves Musard. Nechvatal réalise les costumes de *XS* à partir de ses dessins qu'il fait imprimer sur du tissu au Fabric Workshop de Philadelphie.

Films projetées :
- Karole Armitage, Rhys Chatham, *Drastic-Classicism*, 1981, 1 min 40 s (extrait).
- Joseph Nechvatal, *When Things Get Rough on Easy Street*, 1982, 2 min 34 s. À partir d'un extrait de *Guitar Trio* (1977) composé par Rhys Chatham (batterie : David Linton, guitares : Nina Canal, Rhys Chatham et Joe Dizney, mixage : Peter Gordon).
- Joseph Nechvatal, *ExStasis Ovid*, 1983, 2 min 29 s. La bande sonore provient d'un extrait de *Babbling Tongues of Metamorphoses* (1986), que Joseph Nechvatal compose à partir d'un enregistrement de la lecture des *Métamorphoses* d'Ovide par l'actrice et chanteuse d'opéra américaine Jane Lawrence Smith.
- Rhys Chatham, Joseph Nechvatal, *XS exemplification of XS: The Opera Opus (1984-1986)*, 2022, 10 min 17 s, diaporama sonore.
- Joseph Nechvatal, *Viral Venture*, 2009, 6 min 19 s (extrait). Animation avec Rhys Chatham (musique) et Stéphane Sikora (développement d'application).

« Les relations figure-fond entre les personnages costumés et les décors de *XS* sont complexes dans leur cacophonie visuelle, mais subtilement unifiées. Elles complètent les compositions musicales de Rhys Chatham. Comme le son de ses compositions aux multiples guitares électriques, l'apparence de *XS* crée un effet hypnotisant sur le long terme à partir d'un brouillage visuel global. En tant que tel, *XS* explore l'approche de la visualisation de l'art en opposition au mode réducteur dominant. [...] Le regard de *XS* décompose les signes populaires donnés de l'époque pour liquider leurs significations afin d'aborder les conditions spirituelles de la vie contemporaine, la démesure de l'ère électronique, la surcharge des armes nucléaires et la prolifération de l'information idéologique. Mais *XS* n'est pas fondamentalement littéraire. Il s'agit avant tout d'un lien conceptuel, comme un flux continu d'images intuitives qui rêvent d'une réalité technologique et idéologique mêlant sur-maturité et concision minimale. Dans *XS*, la musique de Rhys Chatham est le principal élément dramatique avec la scénographie. L'action dramatique est subordonnée à la rumination interne, puisque *XS* tourne la culture vers l'intérieur, loin du monde bourgeois et de ses normes, vers un monde plus personnel, plus privé et plus extraordinaire. C'est pourquoi *XS* ne présente aucune confrontation humaine, aucune satire, aucune attaque. Le monde normal est simplement dissous dans une vision béatifique de paix extatique par la fusion des oppositions figure-fond. » Citation issue du programme de *XS: The Opera Opus*

